

Recensión

ELLES@CENTREPOMPIDOU

Pablo Ríos Cullera *

A partir del año 2005 el Centre National d'Art Moderne George Pompidou va a iniciar una línea expositiva que tendrá como objetivo principal mostrar al público su vasta colección a través de diferentes exposiciones temáticas, las cuales a su vez, presentarán propósitos y fundamentos propios. De esta forma, *Big Bang. Destruction et création dans l'art du XXe siècle* (2005) va a abrir esta andadura, seguida por *Le Mouvement des Images* (2006-2007). En el presente año 2009, y hasta el 24 de Mayo de 2010, podemos encontrar la tercera exposición temática en torno a la colección de dicho Centro: *Elles@centrepompidou*. Tal y como se desprende del título, las protagonistas del evento serán aquellas obras realizadas por mujeres artistas que a lo largo de los años, han entrado a formar parte de la colección del Centre Pompidou. En consecuencia, la muestra abarca un amplio abanico histórico, a saber: desde principios del siglo XX hasta nuestros días, así como una gran diversidad de cuestiones y problemáticas.

La exposición se compone de un total de doscientas artistas y quinientas obras, organizadas alrededor de siete categorías que detallaremos más adelante, y que ocupan el nivel cuatro del museo en su totalidad así como una pequeña parte del nivel cinco (en el que se encuentra la exposición permanente del Museo dedicada al Arte Moderno). Entre las artistas que conforman la exposición caben destacar a Claude Cahun, Frida Kahlo, Maria-Elena Vieira da Silva, Louise Bourgeois, Hannah Höch, Carolee Schneemann, Eva Hesse, Ana Mendieta, Gina Pane, Martha Rosler, Sophie Calle, Zoe Leonard, Mona Hatoum, Kiki Smith, Rachel Whiteread, Rebecca Horn, Zoe Leonard, Barbara Kruger, Cindy Sherman, Jenny Holzer, Valie Export, Marina Abramovic, Orlan, Nan Goldin, Zineb Sedira, Eija-Liisa Ahtila, o el colectivo Guerrilla Girls, entre otras. Se trata por tanto de un proyecto ambicioso y de gran envergadura, así como de una ocasión única para conocer, estudiar y comprender un número considerable de obras fundamentales en la historia del arte contemporáneo, elaboradas por artistas de gran importancia, así como piezas realizadas recientemente y que atienden a problemáticas de actualidad como la identidad de la mujer en los países árabes, el feminismo aplicado a cuestiones y políticas de inmigración, las nuevas definiciones espaciales propuestas por mujeres, los modelos de familia recientes, o las críticas actuales al sistema falocéntrico, entre otros. Además, cabe destacar que la exposición se complementa con la muestra del trabajo de diseñadoras y arquitectas de diferentes periodos históricos como Zaha Hadid, Gae Aulenti, o el dúo conformado por Alison y Peter Smithson. Junto a esto, se han organizado una serie de actividades paralelas en torno a materias como la literatura, la danza o el cine, al tiempo que se ha habilitado un área en la que tener acceso a diferentes contenidos en formato digital como archivos de vídeo y otra documentación.

También, es importante tener en cuenta que en el próximo mes de Enero un tercio de las obras expuestas serán reemplazadas por otras con el fin de dar cabida al máximo número de artistas, piezas y discursos posibles, ya que a pesar de las grandes dimensiones de la exposición, sólo se expone un cuarto de la colección del Museo dedicada a artistas mujeres.

Ahora bien, profundizando más en el aspecto temático de la exposición cabe señalar que, tal y como apunta su comisaria principal, Camille Morineau, el objetivo de la misma no será exactamente ofrecer una retrospectiva sobre feminismo, sino más bien estudiar el papel de la mujer en el arte y la cultura de los siglos XX y XXI, al tiempo que demostrar cómo las propuestas que las mujeres han ido elaborando a lo largo de dichas etapas históricas presentan la misma complejidad, variedad discursiva, fuerza y relevancia que aquellas realizadas por los artistas varones coetáneos¹. Así, la muestra está planteada como un extenso recorrido a través de diversos bloques temáticos que han venido preocupando a las artistas mujeres a lo largo del siglo XX y en estos últimos años del XXI. Creemos importante subrayar que no se trata de una organización cronológica (tal y como ocurre en la colección permanente del Centro Pompidou), sino, como venimos apuntando, temática, por tanto, en cada sección podremos encontrar piezas de diferentes épocas, aunque resulte inevitable que en cada una de ellas predominen aquellas obras que se elaboraron cuando cada problemática se encontraba más vigente.

De esta forma, la exposición nos ofrece un amplio recorrido a través de siete bloques temáticos: *Les Pionnières (Las pioneras)*, *Feu à volonté (Fuego a voluntad)*, *Corps slogan (Cuerpo eslogan)*, *Eccentric abstraction (Abstracción excéntrica)*, *Una chambre à soi (Una habitación propia)*, *Le mot à l'oeuvre (La palabra a la obra)*, e *Immatérielles (Inmateriales)*. Dichos bloques han sido subdivididos a su vez en diferentes secciones más pequeñas, ocupando cada una de las ellas una sala del Museo. Comenzando por *Les Pionnières*, cabe destacar que se compone de diferentes obras enmarcadas (prácticamente en su totalidad) en la primera mitad del siglo XX. A través de las mismas, se abordan aspectos diversos como la identidad femenina ligada a los primeros feminismos, la participación en los movimientos surrealista y abstracto, el diseño del espacio del hogar propuesto por diseñadoras y arquitectas mujeres, o la revisión y revaloración de temáticas como las pinturas florales, que históricamente se han visto menospreciados por ser considerados propios de la sensibilidad femenina. Merece una especial atención la obra fotográfica de Claude Cahun, así como los fotomontajes de Hannah Höch, por adelantarse enormemente a las reflexiones en torno a la identidad de género como una construcción o mascarada socialmente determinada. A continuación, *Feu à volonté* nos propone una inmersión en aquellas piezas cuya pretensión principal será realizar una crítica hacia el sistema falocéntrico, reivindicando los derechos de la mujer, la necesidad de su auto-representación, y una creación artística social, política y culturalmente connotada. Junto a una cuidada presentación del famoso trabajo *Genital Panic* de Valie Export, destacamos la sala dedicada a Gina Pane y los archivos sobre la artista francesa de padres argelinos, Zineb Sedira. Como podemos imaginar, *Corps slogan* va a centrar su atención en aquellas artistas que a partir de la segunda mitad de los años sesenta, toman conciencia del poder simbólico y político del cuerpo como una forma de lucha contra los estereotipos en la representación de la mujer y el régimen patriarcal, lo cual deriva en que dichas mujeres comienzan a utilizar su propio cuerpo como medio para realizar la obra. Orlan, Ana Mendieta, Marina Abramovic, Kiki Smith, Cindy Sherman o Carolee Schneemann, son algunas de las figuras más destacadas en este apartado. Por otro lado, *Eccentric abstraction* toma el título de la famosa exposición organizada por Lucy Lippard en 1966, así como el artículo homónimo en el que la misma Lippard aplica la definición de *Abstracción excéntrica* a una serie de obras que se venían realizando como respuesta al *Minimal* en las que lo desviado, lo diferente, aquello que no es reducible a un principio o norma claro, adquiere toda la relevancia. Así, en esta zona de la exposición se recogen una serie de piezas que responden a dicha clasificación, al tiempo que se rinde un homenaje a esta corriente artística que con el paso de los años, se ha demostrado fundamental en el proceso de redefinición y expansión de las

categorías visuales y teóricas del arte del siglo XX. Eva Hesse y Louise Bourgeois son las principales protagonistas de este apartado temático. De forma similar, *Una chambre à soi* hace referencia al famoso libro homónimo de Virginia Woolf. Esta sección recoge una serie de trabajos que nos plantean reflexiones en torno a la escisión entre el espacio público y privado, sobre la lucha de las mujeres por ocupar y practicar lugares distintos al del hogar, así como por redefinir éste último bien con el objetivo de deconstruir sus supuestas bondades, bien para transformarlo en un entorno más libre, lúdico y subjetivo. Sophie Calle, Martha Rosler, Valie Export y Mona Hatoum son las artistas más relevantes de este sector. Seguidamente, *Le mot à l'oeuvre* reúne por un lado piezas en las que (siguiendo la tradición del arte conceptual lingüístico) se incorpora la palabra escrita como medio artístico, y por otro, trabajos en los que lo autobiográfico, las experiencias de la vida cotidiana, en definitiva, lo personal, se convierte en la base discursiva a desplegar. Destacan en esta ocasión Gina Pane, Sophie Calle, Nan Goldin, y Eija-Liisa Ahtila. En última instancia, *Immatérielles* se centra en trabajos que juegan con lenguajes y medios que desmaterializan la obra artística: formas fugaces y orgánicas, juegos de luces y transparencias, poéticas minimalistas, desapariciones. Encontramos desde piezas elaboradas con técnicas más tradicionales como la pintura, a otras que utilizan los nuevos medios digitales para generar entornos interactivos de gran sugerencia plástica y poética. Merece una mención especial la muestra dedicada a Zaha Hadid, junto con un documental dedicado al edificio que construyó en Wolfsburg (Alemania) como Centro Científico de Phaeno, así como las maquetas y entornos digitales de Alisa Andrasek.

Para terminar creemos de interés comentar que el Centre Pompidou ha editado un extenso catálogo sobre la exposición disponible en inglés o francés, que incluye diversos textos que analizan en profundidad la muestra, así como comentarios de cada una de las artistas sobre sus obras expuestas. Junto al catálogo, se ha elaborado una página web muy completa y didáctica: <http://www.ina.fr/fresques/elles-centrepompidou/Html/PrincipaleAccueil.php>. En la que la persona interesada podrá tener un primer acercamiento o, por el contrario, continuar profundizando tras su visita.

Notas

- 1 No obstante, consideramos necesario apuntar que una parte importante de la exposición reúne algunas de las obras canónicas del arte feminista, aunque es cierto que el visitante podrá encontrar muchas otras que parten de premisas y corrientes discursivas diferentes al feminismo.

